

读者欣赏
艺术典藏书系

Taste
Reader's

现代

100

paintings which influenced
the
Arts&Ideas

读者欣赏杂志社 编

影响世界美术史的 100幅名画 [现代卷]

100

敦煌文艺出版社

图书在版编目(C I P)数据

影响世界美术史的100幅名画. 现代卷 / 读者欣赏杂志社编. —兰州 : 敦煌文艺出版社, 2010.3
ISBN 978-7-5468-0091-2

I. ①影… II. ①读… III. ①绘画-鉴赏-世界-古代 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第034662号

影响世界美术史的100幅名画·现代卷

《读者欣赏》杂志社 编

特约编审: 胡亚权

责任编辑: 刘仕杰 董宏强

装帧设计: 王铁军 郭佳美

出版发行: 敦煌文艺出版社

地 址: (730030) 兰州市南滨河东路520号

电 话: 0931-8773276 (编辑部)

0931-8773235 (发行部)

E-mail: 投稿邮箱tougao@dhlapub.com

编务信箱gy@dhlapub.com

本社网址: www.dhlapub.com

印 刷: 北京汇林印务有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 13.25

版 次: 2010年3月第1版

印 次: 2010年3月第1次印刷

印 数: 1~4000

书 号: ISBN 978-7-5468-0091-2

定 价: 98.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。

未经同意, 不得以任何形式复制转载。

写在前面

胡亚权

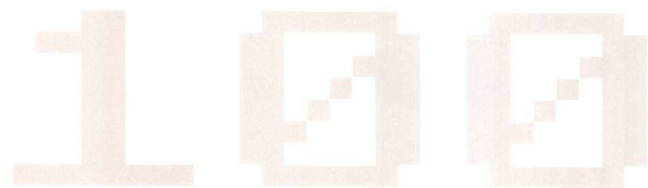
17世纪是西方艺术史的巨人时期。起源于佛罗伦萨的文艺复兴风格逐步在罗马被一种叫巴洛克的风格所取代。巴洛克画家的典型代表是比利时的鲁本斯、荷兰的伦勃朗、西班牙的委拉斯贵之、英国的凡·戴克等。他们中，除委拉斯贵之外，鲁本斯、伦勃朗、凡·戴克都与尼德兰有关。鲁本斯、凡·戴克祖籍安特卫普，被称作弗兰德斯画派；伦勃朗一辈子生活在阿姆斯特丹，被称作荷兰画派。其实他们都是尼德兰地区人。把豪华、激情、浪漫、想象力、运动与变化、空间感、立体感、享乐主义、宗教和远离时代这些特征综合在一起，可能会概括巴洛克。巴洛克原指不规则的怪异的珍珠，在当时具有贬义，当时人们认为它的华丽、炫耀的风格是对文艺复兴风格的贬低，但恰恰是这种风格取代了文艺复兴的古典风格，成为18世纪的主流。贝尔尼尼在圣彼得大教堂所作的正是这个承上启下的大工程，因此他被认为是巴洛克之父。

将巴洛克艺术发扬光大的人，无疑是法王路易十四。他是法国波旁王朝最著名的国王，在位时间长达72年（1643—1715），是世界上在位时间最长的君主之一。路易十四自称太阳王，他缔造了法国封建史上最鼎盛的时期，同时也在宫廷里掀起了一股“金光四射”的奢华之风，并把这股风气吹遍了整个欧洲。路易十四身高仅有1.54米，于是他发明了高跟鞋；他还喜欢戴蓬松的假发，据说是因为当时卫生太差，头上生虱子，只能剃成光头，再戴上假发掩饰。他建造恢弘奢华而举世闻名的凡尔赛宫，宫廷开支相当于法国全年税收的一半。路易十四因为使法国强大而受到尊敬，但他不断的战争使国家濒临破产，使他不得不不断加强

目录

日本浮世绘的集大成之作 手儿名神庙的枫叶	003	表现主义的代表作 1889年基督进入布鲁塞尔	031
拉斐尔前派的代表作 奥菲莉亚	005	生命换来的艺术杰作，后印象主义的代表之作 星月夜	033
列宾历史画中最具代表性的作品 伊凡雷帝杀子	007	俄罗斯巡回展览画派代表作品 松林的早晨	035
美术史上首次罕见的直白情色表现 草地上的午餐	009	打破了传统绘画素描和色彩分离的做法 静物	037
直白的情色和复杂层次、立体感的运用 奥林比亚	011	工艺美术运动的典型样式 莎乐美	039
印象主义视角下人物肖像画的最重要代表作品之一 画家母亲肖像	013	德国表现主义的先驱之作 呐喊	041
印象主义的代表作品，印象派由此画而得名 日出·印象	015	鲜明的大块色彩对比组织画面，劳特累克的典型风格的画作 红磨坊的沙龙	043
象征主义代表作品 莎乐美	017	维亚尔鲜有的大画幅代表作 正在读书的人	045
有史以来画家最大胆地表现光和色的跳动 红磨坊的舞会	019	高更的巅峰之作，一幅具有深刻象征意义的油画作品 我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？	046
传统精确素描与印象派色彩风格绝妙结合，印象派中的古典美 舞台上的舞女	021	画家独创的点彩技法的运用产生了一种扑朔迷离的效果 林中浴女	049
拉斐尔前派的代表作 白日梦	023	塞尚一生创作的最高巅峰及纯然造型的结晶 大浴女图	051
象征主义柔和、淡雅的美作 梦幻	025	典型的野兽派风格的作品 戴帽子的女人	053
画作对科学分色的追求几近偏执 大碗岛的星期日下午	027	莫奈晚年的最重要的代表作品 睡莲	055
凡·高毋庸置疑的最有名的作品 向日葵	029	野兽派最具深刻意义的道德画 镜前	057

影响世界美术史的 100幅名画 [现代卷]

读者欣赏杂志社 编

 敦煌文艺出版社

大正紅葉景

大正
紅葉
景

大正
紅葉
景

安藤广重(1797—1858),又名歌川广重,是江户后期浮世绘画师。幼名德太郎,又名德兵卫,号一游斋、一幽斋、一立斋等。安藤广重生于江户一个服务于德川军政府的低级武士家庭,15岁时跟随歌川丰广学画,一年后袭名歌川广重,从此开始其艺术生涯。广重尝试了19世纪初期所流行的各种不同形式的版画。在其师去世之后,他转向风景画,他既学日本传统画风,也吸取中国宋元水墨画和西洋画技法,尤其是他将西洋画的远近透视技法全新地运用到了风景版画之中,其画风对后世影响深远。

01

日本浮世绘的集大成之作,
影响了欧洲19世纪的艺术,对高更等人的影响巨大

手儿名神庙的枫叶

■安藤广重
■版画 1857年
■现藏于伦敦大英博物馆

这幅画描绘的地点是江户川东岸,左边的神庙和中央的桥为当地的名胜。安藤广重不仅准确地再现所描绘地点的地形景物,而且对风景的诠释富于诗的内涵。前辈画家的风景画和广重之前的作品都画在宽度大于高度的纸板上,广重在此却是按高大于宽的尺寸作画,使构图焕然一新。树枝与枫叶的特写与远处的景色的对比使得美学效果几近极致。这种秋季枫叶的鲜艳色彩,与艺术家晚年画风的转变正相吻合。广重用秀丽的笔致及和谐的色彩,表达出笼罩于典雅而充满诗意的幽抑气氛中的大自然——一种完全柔和抒情的境界,更适合社会人士的艺术趣味。他的用笔十分细腻,线条流畅,整体上给人一种柔美的幽谧氛围。他所描绘的自然景象富于诗的魅力,光线与颜色的运用也十分出色,在绘画布局上,一方面吸收了中国宋元水墨画的多视点的影响,另一方面又不拘泥于此,同时有着西洋画的远近透视之法,这为版画绘制开辟了一片新的天地。

约翰·埃弗里特·米莱斯(1829—1896)，出生于南安普顿(Southampton)一个以泽西岛为根基的显要家庭。他惊人的画家天分使他在11岁时便进入英国皇家艺术学院就读，成为学院有史以来最年轻的学生。少时便崭露惊人的艺术天赋。1840年即进入皇家美术学院学习。19岁时因其不凡才华获得学院金质奖章。在那里，他认识了威廉·霍尔曼·亨特(William Holman Hunt)和但丁·加百利·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)，他们三人在1848年一起成立了前拉斐尔派。1852年以《奥菲莉亚》一举成名，成为人人称赞的名家。在奥菲莉亚一画中，米莱斯以自然元素的整合形式创作出了密集和精美的画面。这种方法被描述为一种“画面的生态体系”。这种风格深为评论家约翰·罗斯金赞赏。米莱斯和罗斯金的相识导致了他和埃菲的知遇。在米莱斯为罗斯金的妻子埃菲作画期间两人坠入爱河，最终结为夫妻。在美满和谐的婚姻中，米莱斯的画中呈现了更广泛的题材。1888年他撰文《对当今艺术的思考》，其中将委拉斯奎兹和伦勃朗列为艺术家的典范。1896年，米莱斯被任命为皇家美术学院院长，但不幸的是几个月后便离开了人间。

02

拉斐尔前派的代表作

奥菲莉亚

■约翰·埃弗里特·米莱斯[John Everett Millais]

■布面油画 76.2×101cm 1851—1852年

■现藏于伦敦泰德画廊

米莱斯的绘画注重写生，内容常涉及道德观的传递。此外，作品经常充斥着极富浪漫情调的完美感伤。这里的《奥菲莉亚》来自莎士比亚戏剧《哈姆雷特》，是米莱斯最受欢迎的代表作之一。在这幅画中，米莱斯用功力深厚的笔触详细细画了自然世界的美丽与繁复，将一切琐碎完美地整合起来构成一幅让人似乎能嗅到花香与水草味的画面。纯洁的少女平静地仰卧在水面，秀美的面庞透出无忧无虑和超然的圣洁。四周野花放肆地盛开着，水中生满了绿色的苔藓。大自然温亲亲切地将少女揽入怀中。一切清新和优美都拿来用作升入天堂的铺衬，少女终于可以摆脱尘世的苦难去平和安详地拥抱天国。梦一般的美景，浪漫至极的感伤在这一幅画中得到淋漓尽致的展现。画面的水平构图加强了这种宁静，而左方垂直的水草与少女向上的左手臂又形成了一种巧妙的突破，这种对比和统一使得画面生动而又和谐。米莱斯用细腻精致的笔调刻画了感人的场面，充满凄凉哀婉的情调。

伊利亚·叶菲莫维奇·列宾(1844—1930)对绘画的着迷是受在画坊当学徒的表哥的耳濡目染。1864年,他考入彼得堡美术学院,习画6年后,以优异的成绩毕业,并获得了大金质奖章和公费到意大利、法国留学的机会。1876年回国并开始了坚持不懈的创作。他是19世纪后期伟大的俄罗斯批判现实主义绘画大师,是巡回画派中最有成就的一位。

03

列宾历史画中最具代表性的作品

伊凡雷帝杀子

■伊利亚·叶菲莫维奇·列宾 [Ilya Iefimovitch Repin]
■布面油画 199.5×254cm 1855年
■现藏于莫斯科特列恰科夫画廊

伊凡雷帝是俄罗斯历史上第一位沙皇,虽然他的政绩备受后来彼得大帝的推崇,但他生性残暴,为达目的不择手段。他听了别人的谗言,怀疑儿子篡位,在一次与儿子的争吵中,伊凡雷帝使用权杖击中儿子的太阳穴,致使儿子最终丧命。画家选择这一悲剧情节进行了精心描绘:深红色的地毯上,紧紧搂抱着鲜血如注、垂死的儿子,伊凡雷帝的瘦脸上,瞪着两只惊恐万状的大眼,像是在后悔,又像是在祈求儿子不要死,紧张痛苦的表情流露的是不可逆转的弑子之痛。画家的笔触毫不留情地预示了伊凡统治濒临灭亡,向世人展现残暴的沙皇注定要失败;也展现出人类情感的复杂性——人性和兽性的纠缠交织。

爱德华·马奈(1832—1883), 生于一个富裕的资产阶级家庭。他曾随库蒂尔学画。后来受日本浮世绘及西班牙画风的影响, 马奈大胆采用鲜明色彩, 舍弃传统绘画的中间色调, 将绘画从追求三元次立体空间的传统束缚中解放出来, 朝二元次的平面创作迈出革命性的一大步。此外, 马奈亦以自然主义式的想象来处理创作的题材与想象力, 并未刻意美化, 取而代之的是清晰、冷静、光线均匀分布的景致, 表现出和谐、清楚而简约的风格。马奈是19世纪印象主义的奠基人之一, 但是他从未参加过印象派的展览。

爱德华·马奈死于1883年4月30日, 爱德加·德加曾说: “马奈要比我们所想象的更伟大。”

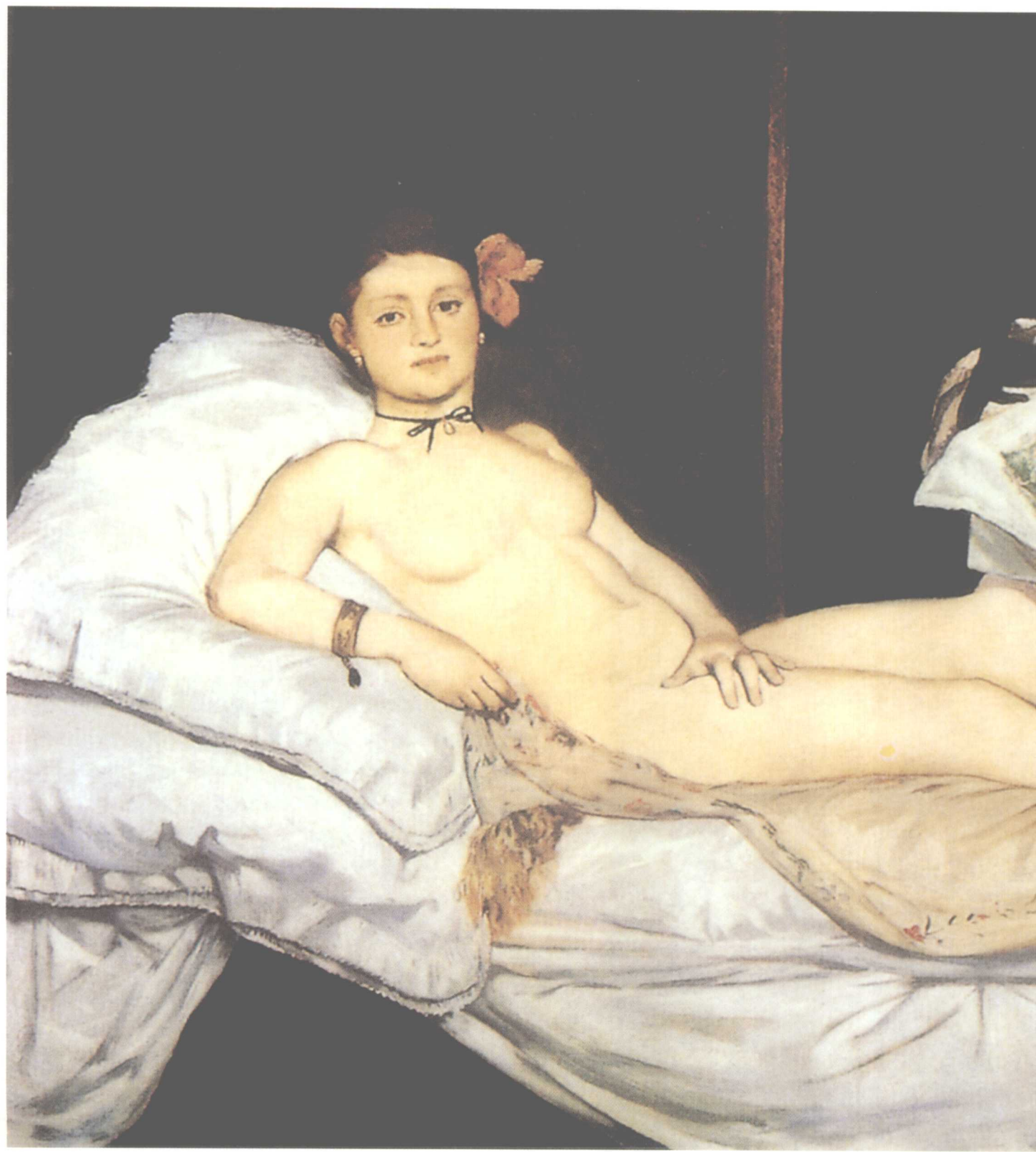
04

美术史上首次罕见的直白情色表现

草地上的午餐

■ 爱德华·马奈 [Edouard Manet]
■ 布面油彩 208×264.5cm 1863年
■ 现藏于法国巴黎奥赛美术馆

人们在追溯现代派绘画的起源时, 通常以1863年马奈在落选者沙龙中展出《草地上的午餐》为开端。这是画家效法卢浮宫内一幅乔尔乔奈《乡村音乐会》的构图的作品。模特儿裸体坐在林中溪边的草地上, 与两个穿衣绅士作伴; 左侧前景有一只翻倒的篮子, 食物滚出篮外, 又在后景的湖池边, 添画了一个只穿衬衣的女人, 俯身站在水里。这是一种精心安排的“野餐”, 是画家寻求色彩对比的大胆试验。全画构图由多个三角形组合而成。女子的肘部、膝盖与戴帽子男子的鞋, 前景的三个人的位置, 以及比较远的躬身女子四人的画面位置, 四个人的立体位置, 均包含在大小不一的三角形之中。女子的右臂和戴帽男士的左臂左肘在同一平面上。戴帽男子抬起的手画在中心位置上, 他的右脚和她的右膝都在这同一平面上紧密相缠, 这样绘画的性恋含义就表现出来了。这是美术史上第一次直白的情色表现, 一问世便责难不断, 有人指出这就是传统上所说的男女交乱的象征。马奈潇洒地撕掉了那个时代的体面和伪装, 让作品有了惊世骇俗的巨大冲击力和震撼力。

05

直白的情色和复杂层次、立体感的运用

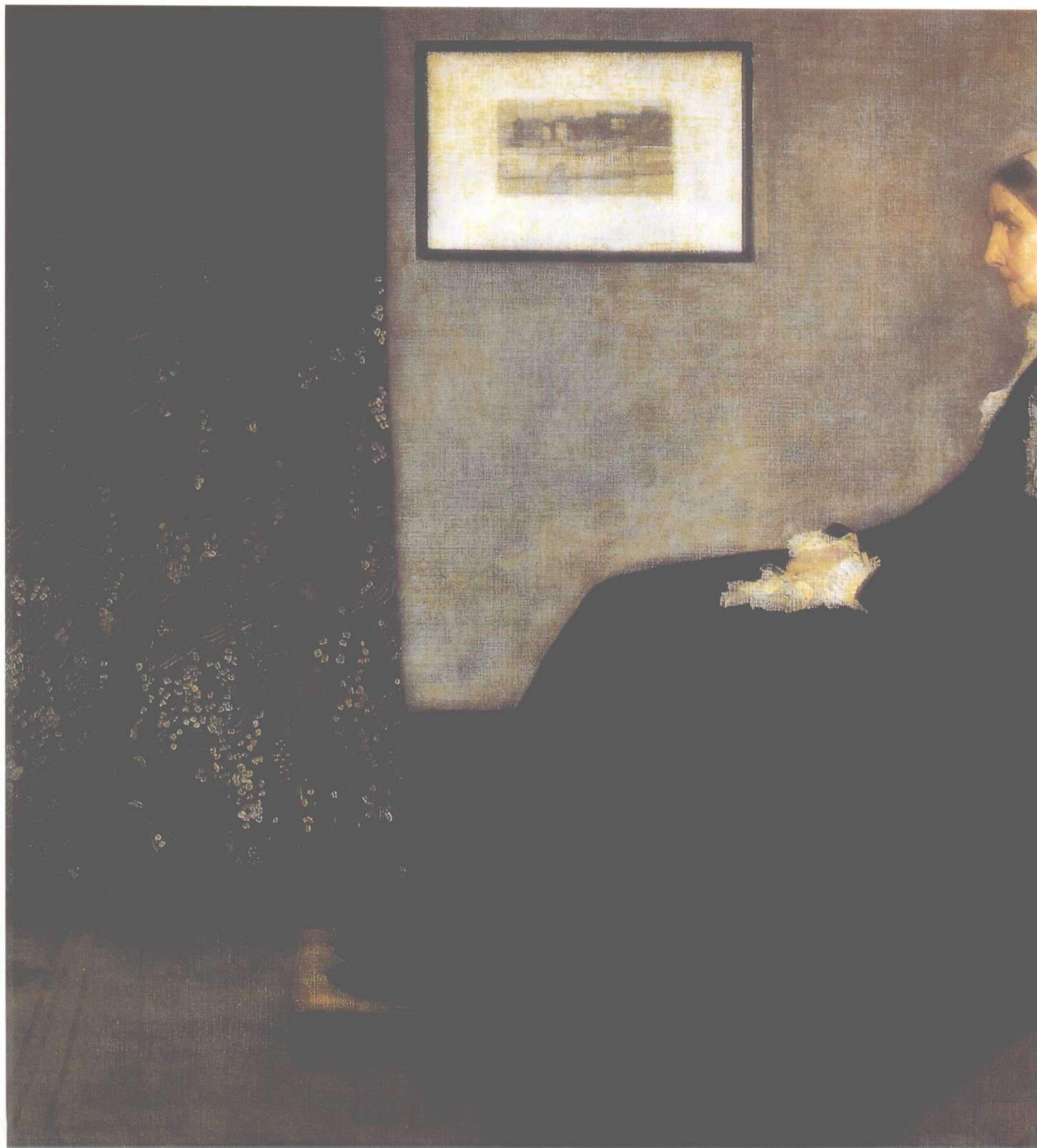
奥林比亚

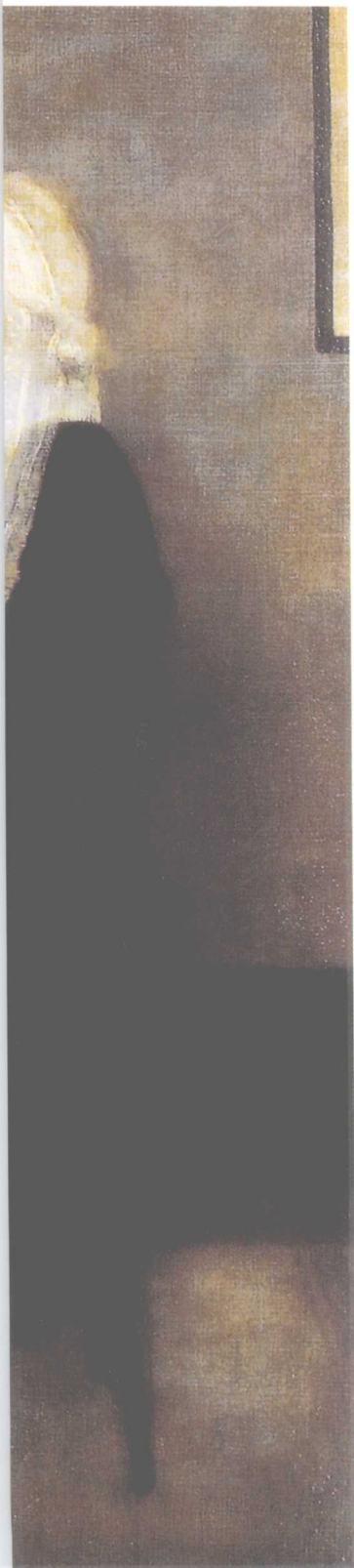
■爱德华·马奈 [Edouard Manet]

■布面油彩 130.5×190cm 1865年

■现藏于法国巴黎奥赛博物馆

《奥林比亚》中的裸女姿式并不新鲜，乔尔乔内和提香笔下的维纳斯就是这个样子，所不同的是艺术表现方法的革新。画家采用一种稳定的近乎平涂的受光面来描绘裸体，以最小限度的立体层次造型，然后突然转入暗部，简化了学院派的作画步骤，不表现复杂层次和立体感。在这幅画中提出了新的观察和表现方法，并为后来的当代艺术所接受。奥林比亚的的躯干又窄又小，双腿也略短，身体更没有展现古典美的标准。鲜花的丰富色彩和女仆的深暗皮肤，映衬出精心描摹的她肉体的浅色。在这幅画作中，画家采取了一种独特的压缩式立体感，其结果身体却比乍一看来所显得更有立体感。

詹姆斯·艾伯特·麦克尼尔·惠斯勒(1834—1903),生于马萨诸塞州洛厄尔,1903年7月17日卒于英国伦敦。早年进过西点军校,也作过测绘制图员,后接受白描和铜版画训练。1855年去巴黎,再未回到美国。他在法国曾和青年画家H.方丹-拉图尔及A.勒格罗组成三人团。1859年定居英国,绘画风格受德加和库尔贝影响。1892年他的作品回顾展,使他得到美国公众承认,认为他是偶然住在英国的美国画家,而英国又选他担任不列颠美术家协会主席,不久法国也授予他“荣誉军团骑士”称号。

06

印象主义视角下人物肖像画的最重要代表作品之一

画家母亲肖像

■詹姆斯·艾伯特·麦克尼尔·惠斯勒 [Whistler James Abbott McNeill]
■布面油画 144×163cm 1871年
■现藏于法国巴黎奥赛博物馆

《画家母亲肖像》中,母亲坐在房间的椅子上,神态安详、面容慈爱,脖子上围着白色的纱巾,手上拿着白色的手绢,身上黑色的衣裙把整个椅子都遮盖了。大面积的墙壁和地板都是纯粹的灰色,与母亲的黑色衣裙和黑色的窗帘、椅子形成了和谐的对照。窗帘上的白色小花朵,星星点点的,仿佛是跳动的音符。灰色的墙壁上挂着一幅画框,画上白色的背景与画面上另外几处的白色形成了呼应,如同黑色和灰色的交响曲中突然升起的白色音符,对比鲜明、强烈,使画面增添了生机和情趣,也淡化了画面上黑、灰两种颜色的过分单调。这幅画从造型、构图、形式统统服从于对色彩和谐的追求以及音乐旋律美的衬托,从而营造出了一个充满诗意和神秘色彩的氛围。画作一问世便深受当时年轻艺术家的赞赏,也获得了巴黎沙龙评委的认可。可是当惠斯勒出于对故乡的热爱和思念而决定将这幅作品献给祖国时,纽约的大都会博物馆馆长看到画作时却勃然大怒,谩骂惠斯勒算不上是画家,并吩咐将它退寄回巴黎,画家的尴尬和无奈可想而知。最后,法国政府出面买下了这幅画。